

中国古代作家作品专题研究 精讲 {5}

——河南、吉林

尚德机构·自变量学院

自我介绍

1.张群

2.天津满族人

4.中国现当代文学硕士

5.发表5篇国家级学术论文，1篇中文核心期刊论文，参加中国人民大学主办“百年新诗与今天”学术研讨会等8次国家学术会议

6.曾任职： 天津导航考研培训学校文学讲师

7.曾授课： 外国文学作品选；中国现代文学作品选；中国现代文学史；中国现当代作家作品专题研究等课程

8.钢琴10级，带领团队获2012全国大学生街舞大赛亚军。

学 习 安 排

精讲一	12月4日19:00-21:30	精讲全书重点、难点、考点
精讲二	12月6日19:00-21:30	
精讲三	12月8日19:00-21:30	
精讲四	12月11日19:00-21:30	
精讲五	12月13日19:00-21:30	
精讲六	12月15日19:00-21:30	
题海课	12月17日19:00-22:00	讲解历年真题与课程重点

出 勤: 上课, 坚持上课
随堂考: 自我检验, 紧迫感
模拟考: 模拟演练, 小试锋芒

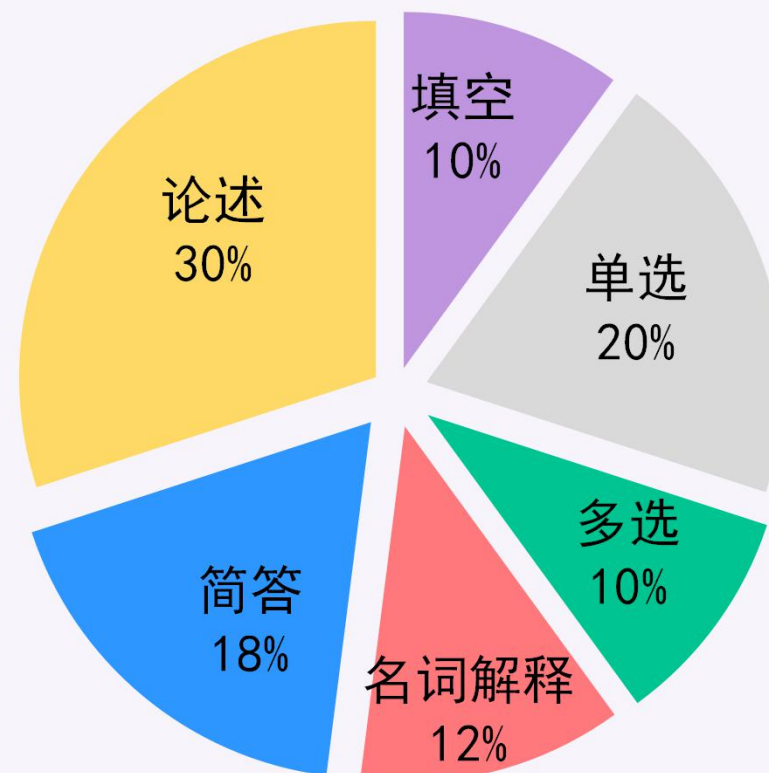
课 堂: 不问无关问题
作 业: 巩固复习, 查漏补缺
题 库: 多练习

题型分析

题型	题量	分值
填空	$1' \times 10$	10
单选	$1' \times 20$	20
多选	$2' \times 5$	10
名词解释	$4' \times 3$	12
简答	$6' \times 3$	18
论述	$15' \times 2$	30

各题型分值占比

注意：自考办有权对题型做出微调，学习时关注**考点**本身，不要拘泥于题型。

本科目课程设定——**必须注意!!!**

- 近两周
- 共6次精讲课：11月6日起，每个**周一、周三、周五**均有课
- 6次补课：**所有学生**，在每节**精讲课结束的第二天**，补课10-15分钟左右
- 2次班会课：**每周五**中午12点——1:30都有班会课
- 1次模拟考试：本周六上午9点开始，**所有学生**在精讲课程结束后，都有模拟考试，只有48小时做题时间，必须要做
- 1次题海课：本周六，既12月17日晚上7点到10点!

教材版本

课程：《中国古代作家作品专题研究》

课程代码：00422

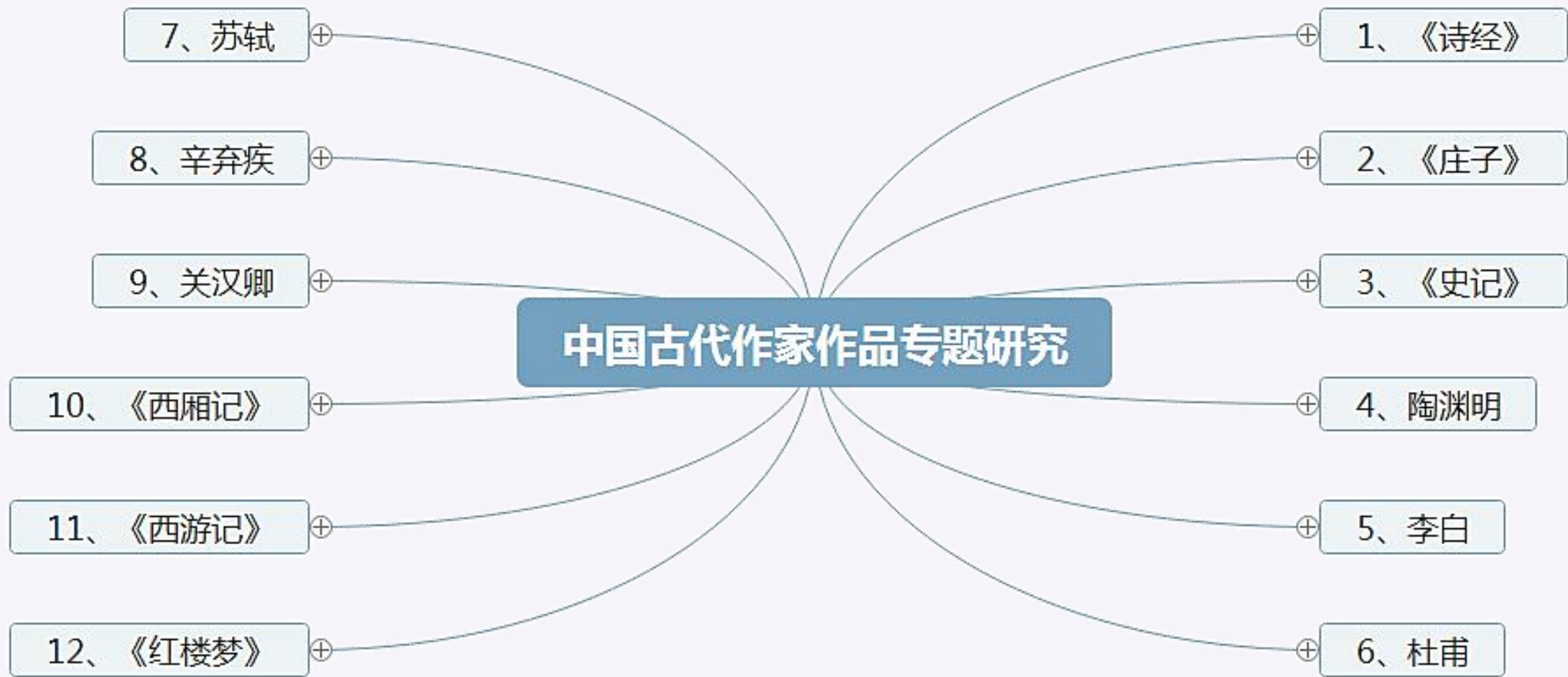
教材：《中国古代作家作品专题研究》

主编：王立群

出版社：南开大学出版社

出版时间：2002年5月

全书框架

第九章

吴汉卿研究

响瑯瑯一粒铜豌豆

第九章 关汉卿研究

9、关汉卿

- 1 生平及创作
- 2 公案剧
- 3 爱情风月剧
- 4 历史剧
- 5 杂剧的艺术成就
- 6 研究综述

第九章 关汉卿研究

常出选择题

概述:

关汉卿，诞生于13世纪我国伟大的戏剧家。

关汉卿是传统理性精神与新兴市民意识猛烈
撞击孕育催生近古人文解放思潮这一文化转型时
期的典型代表。

获得“驱梨园领袖，总编修帅首，捻杂剧班
头”的至尊地位，被推为“中国戏曲之父”。

一、关汉卿的生平及创作

(一) 生平

1、简介：关汉卿，号已斋叟。由金入元的早期杂剧作家。

2、生平

(1) 青年时期来往于开封、洛阳之间，杂剧创作活动肇始于此时。

(2) 中年之后长期生活在大都，是“**玉京书会**”核心成员，与**杨显之**为“**莫逆交**”，与梁进之“相亲为故友”。这一时期是其杂剧创作成熟期和高峰期。

(3) 南北统一后，离开大都逗留杭州，与“杂剧当今独步”的名妓珠帘秀来往密切。晚年一度寓居杭州，曾在散曲《杭州景》、《大德歌》中盛赞杭州山水和江南风情。

常出选择题

(二) 思想及作品

3、思想及生活态度

自称“我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。

由被迫到自觉地和杂剧艺人联手编演杂剧，逐步认同市民阶层的价值观和道德观，是勇于以杂剧创作来干预生活积极入世的作家。

4、现存作品

杂剧67种，现存18种。其中《山神庙裴度还带》、《刘夫人庆赏五侯宴》、《尉迟恭单鞭夺槊》存有争议。现存15种杂剧的**题材类型**可分为三类：

第一类，社会剧（亦称公案剧）：《窦娥冤》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》等。

第二类，爱情风月剧：《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《谢天香》、《金线池》、《调风月》、《玉镜台》等。

第三类，历史剧：《单刀会》、《西蜀梦》、《哭存孝》、《陈母教子》。

二、关汉卿的公案剧

(一) 《窦娥冤》

将“东海孝妇”故事直接移植到吏治黑暗、冤狱四起的社会现实之中，以感天动地的悲剧震撼力量引起广泛而持久的共鸣效应的《窦娥冤》，是足以体现元杂剧最高成就的光辉杰作。

1、戏剧冲突

成功地把外在的社会性冲突引入了心理意识层面，既揭示了悲剧主人公惨遭虐杀的直接的或显性的社会根源，也深刻地剖析了导致这位善良孤弱的年轻女性负屈衔冤而死的思想根源。

从某种意义上说，沉潜于主人公命运悲剧深处的情感意志与道德理念冲突的如实显现，才是这部旷世悲剧的永恒生命力之所在。

常出简答、论述题

2、窦娥形象

剧中窦娥身世坎坷，对命运深信不疑，自甘命苦，守孝励节，安分守己，却受尽苦难。

窦娥为反抗封建专制的“英勇斗士”，剧作主题定位于鞭挞黑暗腐朽的封建制度、歌颂被压迫人民的反抗斗争精神这一崇高的思想境界之上。

掩映在《窦娥冤》外在的善、恶对峙的社会冲突背后尚存在着情感与理念的冲突，即潜藏于悲剧主人公内心深处的情感愿望与礼教信条、道德规范的激烈冲撞。

窦娥的反抗与抗争并未因冤杀而结束，她的冤魂夜闯官衙，既是“争到头竞到底”不妥协斗争精神的延续，更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志和进一步高扬。

关汉卿运用超自然的幻想手法验证了窦娥的誓愿，独具匠心地运用典型化的艺术手法，完成了对窦娥形象的成功塑造。

常出简答、论述题

3、鬼魂诉冤和清官断狱描写

指责关汉卿“宣扬封建迷信”，有“麻痹人民斗争意志”的消极作用，是严重的“败笔”。

第四折窦娥冤魂夜闯官衙，既是“争到头竞到底”不妥协斗争精神的延续，更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志的进一步高扬。

做了两淮提刑肃政廉访使的窦天章的出现，正是昭雪冤案、还窦娥清白的最佳人选。

为一个被屈杀的贞魂雪冤平反，让社会恢复公理和道德，正是挣扎在蒙元铁血政权之下黎民百姓莫大的期冀。

常出选择题

(二) 公案剧综述（体现的人民大众对法治与王道的期盼）

《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》均为以清官断狱为题材的公安戏。

以包拯为代表的清官在元代舞台上的活跃，是元代吏治黑暗、权力肆虐、民怨沸腾的变形反映；而出现在大量社会剧中的“权豪势要”，则显然是蒙元治下特权阶层的缩影。

剧中专以惩治衙内权豪为职事、民众有口皆碑的包拯，无疑是民众意愿和智慧结晶，他几乎可以看成是被压迫者与权势者作斗争的精神支柱，一把惩治邪恶的尚方宝剑；而剧中的“开封府”，则不啻于老百姓心中惟一可信赖的公正衙门，或是代表善良和正义的道德法庭，这在一定程度上体现了人民大众对法治和王道的期盼，尽管这期盼难免会带上梦幻般的色彩。

三、关汉卿的爱情风月剧

常出选择、填空题

(一) 分类

可分为士妓之恋和才子佳人之恋两类。

- 1、士妓之恋：以《救风尘》为典型代表，另有《谢天香》、《金线池》两种。
- 2、才子佳人：以《望江亭》为代表，另有《拜月亭》、《玉镜台》两种。

《调风月》介于二者之间。

元代前期以士妓之恋为描写对象的杂剧比较集中地反映了处在文化转型时期的士人心理，洋溢在剧作中的浪子风流和超越世俗偏见的爱情婚姻和理想，明显受到了新兴市民意识的渲染，带有鲜明的时代印记。

常出选择、填空题

(二) 士妓之恋题材

《救风尘》、《谢天香》、《金线池》。

1、《金线池》和《谢天香》：妓女从良与落魄书生缔结姻缘的故事。

关目设置上使用误会法，着重表现妓女的卑贱地位和屈辱生涯，以及渴望跳出火坑、从良嫁人的迫切要求，字里行间时时可见剧作家关切妓女命运、同情其悲惨处境的人道主义情怀。

2、《救风尘》

在元代所有以士妓之恋为题材的杂剧中，是在主题开拓、人物形象塑造诸方面最富创造性的一部。就戏剧冲突的性质而言，属于士—妓—商三角连环式。

常出简答、论述题

3、赵盼儿形象

风尘女侠形象。智勇色艺兼备的巾帼英豪。

赵盼儿舍身相救的宋引章是涉世未深的青楼女子，单纯而不免虚荣，渴望从良嫁人却又易于被嫖客假象迷惑。面对狡猾凶恶的“花台子弟”周舍，赵盼儿的搭救行动一开始就处于极为不利的被动局面。毫无社会地位的赵盼儿，靠着天然姿色、风月场中惯熟的逢场作戏手段，靠着对风尘姊妹的一腔真情、对青楼女子人格尊严的维护和对被屈辱者不幸命运的顽强抗争精神，更靠着过人智慧和胆识，赢得营救落难姐妹、成全士妓姻缘的宝贵胜利。

这是社会底层弱者的胜利，也是精神人格领域不屈的强者的胜利。恶者受惩、弱者获救的情场斗争，使全剧充满令人解颐的喜剧气氛，为被侮辱、被损害的风尘女性竖起巍峨丰碑！

(三) 才子佳人之恋题材

1、《望江亭》

《望江亭》直接触及**寡妇改嫁**这一封建时代最敏感的社会问题，借助笔下人物谭记儿与白士中传奇式的婚姻故事，大胆突破“一女不嫁二夫”这一礼教信条。不仅在元代，而且在整个封建社会后期都是一盏引导广大妇女挣脱礼教羁绊、争取自主命运的指路明灯。

谭记儿：

寡居三载，从孤独凄凉的痛切体验中，对扼杀人的生理与心理本能的伦理说教由衷地憎恶，并由憎恶诅咒走向公开对抗，在她改嫁白士中并为捍卫自主婚姻而智斗杨衙内的传奇式经历中，处处洋溢着争取人格独立和个性自由的人文主义光辉，甚至带有某些市井女性和风尘女侠的泼辣和无畏。其表现出的不让须眉的胆识和市井青楼女子才具备的泼辣顽练，大有挣脱礼教羁縻、谋求人格独立和个性自由的潜在势头。

常出简答、论述题

2、《拜月亭》爱情描写的独特之处

是一部以**蒙金战争为背景**的爱情婚姻杂剧。

剧作家独出心裁地将一对秀才、淑女的爱情故事安置在兵荒马乱的动荡局势下，既突出了猝然而起的战争阴云给人民带来的无尽灾难，又为青年男女冲破礼教藩篱、追求患难与共、自主美满的爱情婚姻生活创造了难得的机遇和理想氛围。

从剧中称呼判断，蒋、王二人结合应是突破了等级界限、不同民族间的隔阂。

四、关汉卿的历史剧

(一) 《单刀会》

- 1、关汉卿历史剧代表作。
- 2、对历史素材的加工改造及其意义

为弘扬民族正气，呼唤英雄主义气概，表达鲜明的爱憎，关汉卿对历史剧的素材作了程度不等的加工改造。《单刀会》依据陈寿《三国志》和民间平话《三分事略》。

《单刀会》杂剧汲取了平话的“尊刘”立场，在设置关目情节时，又融入了作者鲜明强烈的主体意识，剧作用浓墨重彩刻画以忠义神武著称于世的英雄关羽，盛赞其辅助刘备开创的光辉业绩，讴歌其大义凛然的英雄气概，不着痕迹地将山河易代之际汉族人民不甘臣服于蒙古铁血政权之下的反抗情绪融入其中。

五、关汉卿杂剧的艺术成就

1、完善杂剧体制结构，创立戏曲艺术范式。

(1) 元杂剧一本四折加一楔子、一折使用同一宫调的一组套曲、全剧由正色一人主唱的剧本体制的形成，是其从宋金杂剧脱胎而来的重要艺术标志，以关汉卿为代表的前期作家为这种体制形式的确立完善发挥了关键性作用。

(2) 将古典诗词的抒情要素融入代言体的戏剧形式，使其跳出单纯以表演故事为主的院本旧格局，实现抒情与叙事亦即抒情性与戏剧性的和谐统一，使元杂剧具备主观表现与客观再现交融互补的双重审美功能，营造中国戏曲独特的艺术范式。

(3) 对于传统戏剧中常用的“务为滑稽”表演手法，关汉卿有创造性的继承和发展。

常出简答、论述题

2、运用典型化手法，塑造各类戏剧形象。

- (1) 最为光彩夺目者，是来自社会各个阶层的女性形象。
- (2) 男性系列形象是在颇具喜剧意味的戏剧冲突展开的过程中，把性格的主导方面呈现在观众面前。
- (3) 常运用夸张、变形的漫画式手法，暴露各种社会丑类卑鄙、狰狞的面目，鞭挞他们肮脏的灵魂。

3、重视舞台效果，创立本色风格。

- (1) 重视舞台演出效果，引发观众情感共鸣。第四折还能出现小高潮。
- (2) 杂剧语言以本色当行著称。

六、关汉卿与其杂剧研究综述

百年来的关汉卿研究可分为三个阶段：

1、国学创新阶段（1901-1949）。

王国维著《宋元戏曲史》，理清生平线索，考订杂剧作品。

2、社会学研究炽盛阶段（1949-1966）。

运用马克思主义理论与方法，对关汉卿剧作的社会作用、文学成就等进行探讨，是戏曲研究者接受马克思主义唯物史观的初始阶段，研究中不免有生硬偏颇之处。田汉等提出“关学”。

3、学术本体回归阶段（1977-1998）。

“文革”后20年，关汉卿研究迅速由复苏达到全面繁荣，一时号称“显学”。突出特征是摆脱了“左”的思想干扰，恢复应有的学术本体。

第十章

《西厢记》研究

愿天下有情的都成了眷属

第十章 《西厢记》研究

10、《西厢记》

- 1 作者及版本
- 2 研究概况
- 3 “西厢”故事的演变
- 4 思想内容与人物
- 5 艺术成就
- 6 影响

一、《西厢记》的作者及版本

(一) 王实甫

王实甫作。此说首见于最早记载元曲作家作品的元代**钟嗣成《录鬼簿》**，记录了自金代末年到元朝中期的杂剧、散曲艺人等80余人。有生平简录、作品目录。钟嗣成《录鬼簿》最早记载了王实甫的姓名和籍贯。

朱权用“**花间美人**”来形容王实甫作品语言之美。

风流才子，是“玉京书会”重要成员，精于杂剧创作，享有盛誉。大约早年曾混迹官场。

(二) 今存杂剧作品

《录鬼簿》记载，创作杂剧**14种**：

《崔莺莺待月西厢记》、《四大王歌舞丽春堂》、《吕蒙正风雪破窑记》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》、《苏小卿月夜贩茶船》、《东海郡于公高门》、《孝父母明达卖子》、《曹子建七步成章》、《才子佳人拜月亭》、《赵光普进梅谏》、《陆绩怀橘》、《诗酒丽春堂》、《双蕖怨》、《娇红记》。

其中《西厢记》、《丽春堂》、《破窑记》三剧完整保存，《芙蓉亭》、《贩茶船》二剧各有一折曲文传世。此外有散曲创作，今存有成套两套，残套一套，小令一首。

(三) 《西厢记》的版本

日本汉学家传田章所著《明刊元杂剧<西厢记>目录》中，对66种明刊本作了解细介绍，是迄今为止对明刊本介绍最全面的一部专著。

1978年，发现《新编校正西厢记》残页，是迄今所见《西厢记》**最早**刊本。

明代，金台岳家刊刻《新刊奇妙全相注释西厢记》，是至今所见《西厢记》的**最早最完整**的刻本。

明代中叶后，出现许多校注本。其中金圣叹的批注本在清代影响最大。

明代凌濛初校刻的《西厢记》是今存所有明清刊本中**唯一一部**以题目正名末句作为该本名称的句子。从而取代了金圣叹批注本一统天下的局面。

二、《西厢记》的研究概况

常出选择、填空题

戏剧样式

- 1、王国维界定为“始于悲者终于欢，始于离者终于合，始于困者终于亨”的“悲喜剧”。
- 2、方正耀：是悲剧和喜剧两种情感糅合在一起的正剧。
- 3、大多数学者：《西厢记》是喜剧。刘修业最早提出。
- 4、一些学者：《西厢记》是悲剧。

三、“西厢”故事的演变

(一) 唐代

西厢故事的源头：唐代**元稹**所作传奇小说《**莺莺传**》。

故事是元稹根据自己风流往事写成，美化张生，污蔑莺莺。

(二) 宋代、金代

- 1、一些文人或在创作中引用《莺莺传》中诗句，或以其他艺术形式对此故事进行再创作。
- 2、宋、金对峙时期，崔、张故事以各种通俗艺术形式在市民社会广为流传。
- 3、金章宗时期，**董解元**《**西厢记诸宫调**》以全新面貌出现于文坛，对传统崔、张故事进行革命性改造，表现在：

(三) 王实甫《西厢记》杂剧，既吸收了诸宫调在情节、结局、人物等方面的优点，又克服了诸宫调存在的不足，达到了同类题材的最高成就。

四、《西厢记》的思想内容与人物

(一) 思想内容

- 1.张生和崔莺莺的恋爱，最初是出于容貌的相互吸引，是一种为人的自然本性所激发感情的自然流露。在对爱情孜孜追求时，彼此都没有考虑对方门第、地位、财产，即是否门当户对这在封建婚姻制度看来非常重要的因素；他们经历了感情的诸多纠葛、考验和磨难后，终于幸福地私下结合，这完全是出于当事人的自主意志，没有父母命、媒妁言的程序。
- 2.《西厢记》中张生、莺莺与老夫人之间的冲突，实质上是要求**婚姻自主**的青年一代与维护封建礼教、封建婚姻制度的封建势力的冲突。
- 3.通过对崔、张悲欢交织的爱情故事的描写，**批判了封建礼教和门阀婚姻制度，歌颂了青年男女反抗礼教束缚**，为争取自由爱情、自主婚姻而进行的不屈不挠的抗争，深刻揭露了封建礼教冷酷、虚伪及其对青年一代的摧残迫害，明确否定了封建婚姻制度的合理性，表达了“愿天下有情的都成了眷属”的爱情婚姻理想。

(二) 人物形象及意义

1、**崔老夫人**形象的典型意义

贯穿全剧的角色，是封建礼教、门阀婚姻制度的维护者，是阻拦和破坏莺莺与张生相爱的封建家长。

她“**治家严肃**”，有“**冰霜之操**”，按照封建礼教的要求对莺莺进行严格管教，并派红娘去对她“行监坐守”。

顽固坚持门阀婚姻观念，造成在莺莺婚事问题上与张生、莺莺以及红娘之间的尖锐冲突。这种冲突本质上代表了青年一代对爱情、婚姻的自主追求与封建礼教维护者新旧两种社会力量之间的冲突。

通过人物塑造，揭露了封建礼教的冷酷和虚伪，鞭挞了不合理的封建门阀婚姻制度。

2、**莺莺**叛逆性格的发展过程

(1) 首先，金丝笼般富贵、不自由的生活，给莺莺造成无比的痛苦，伤春曲可隐约透露出她对自己所处环境的不满。这种“闲愁”、怨气，既是对春归的哀叹，也是她青春意识觉醒的信号。

(2) **“闹简”**与**“赖简”**：莺莺决定以身相许之后，在与张生交往中发生之事。这些假处、做作，是她追求爱情过程中复杂内心世界的典型反映，完全符合一个贵族少女的性格特征及其思想、行为逻辑，符合历史真实与艺术真实。因为作为深受封建文化熏染的相府千金小姐，莺莺在追求自由爱情的过程中，不可能一下子冲破礼教的桎梏，身上必然存在情与礼的矛盾。

(3) 莺莺的叛逆性格还突出表现在她对门第观念、功名利禄的蔑视。在追求自由爱情的过程中，始终没有考虑张生门第是否般配，而爱的是张生的痴情与才华。

3、张生的人物形象

封建礼教叛逆者。

首先，他蔑视门第界限，执著追求与相国小姐崔莺莺建立在爱情基础上的婚姻，显得至诚而近乎痴呆。

其次，浓厚书呆子气。再次，作为一介书生，表现出一定程度的软弱性及缺乏应付实际事务的能力。

4、**红娘**形象分析

聪明机智，热情泼辣，富有正义感和斗争精神，是剧中对封建礼教最具有冲击力量的典型。

她名义上是莺莺的婢女，实际上又担负着老夫人的另一重责任，即对莺莺“行监坐守”。

红娘的机智、善辩及善于斗争的性格，最突出地表现在她与老人的冲突之中。总之，她始终站在封建叛逆者崔、张一方，对他们结合起了至关重要的作用。

五、《西厢记》的艺术成就

金圣叹将《西厢记》誉为“**第六才子书**”。

1、剧本体制和演唱方式与元杂剧的不同

(1) 突破了元杂剧体制，表现出大胆的革新精神。

(2) 演唱方面，由正旦或正末主唱全剧，分旦本、末本表演故事。

2、在塑造人物方面取得了杰出成就。

3、结构严谨，情节曲折，冲突激烈。

从全剧冲突来看有两条线索，一是以莺莺、张生、红娘为一方同老夫人为一方的主要冲突；二是莺莺、张生、红娘之间也存着冲突线索，这是次要冲突。

4、语言华丽而富有文采

首先，作者善于选择和融化古诗词中优美词句，提炼民间生动、活泼的口语，熔铸成自然、华丽而又具有浓厚生活气息的曲词。

其次，人物语言高度个性化。

六、《西厢记》的影响

首先，《西厢记》对当时以及后世的文学创作影响甚大

其次，《西厢记》对社会生活的影响也是很大的。

此外，《西厢记》还被翻译成拉丁文、英文、德文、法文、意大利文、日文等，
影响遍于全世界。

感谢聆听，公正评分~

尚德·自变量·张群

